

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Домнин Сергей Викторович (Высокопреосвященнейший Серафим Митрополит Пензенский и Нижнеомовский)

Должность: ректор

Дата подписания: 19.01.2024 11:11:13

Уникальный программный ключ:

07960c1b9cd1d9ae36fb315b92dce74b0fbb8ecb747588a5e65ad41cbdc26a2

Религиозная организация -

духовная образовательная организация высшего образования «Пензенская

духовная семинария

Пензенской Епархии Русской Православной Церкви»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор,

проректор по учебной работе

Протоиерей Николай

« 2 » 03 2018 г.

Рабочая программа дисциплины

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ

основной образовательной программы

подготовки слушателей и религиозного персонала Русской

Православной Церкви,

специальность «Регент церковного хора, преподаватель»

форма обучения: очная

г. Пенза, 2018 г.

Рабочую программу дисциплины составила

Киченко Татьяна Владимировна

Рабочая программа дисциплины «Анализ музыкальных форм» разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Регент церковного хора, преподаватель»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса - привить обучающимся навыки анализа музыкальных произведений в единстве формы и содержания, научить понимать выразительную роль элементов музыкальной речи в их смысловом взаимодействии, научить оценивать особенности композиции произведения в его исторической и стилистической определенности и тем самым вникать в замысел композитора. Анализ дает способы объективного эстетического суждения о музыке.

Задачами курса являются:

Научить обучающихся разбираться в музыкальных складах, типах фактуры, фактурных рисунках, различать функции голосов, различные виды фигурации, владеть существующей терминологией, развитие музыкального вкуса; а также развитие мышления учащихся, творческой активности; развитие потребности к процессу самообразования; расширение общего и музыкального кругозора учащихся; воспитание любви к музыке и профессии.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- выполнять анализ музыкальной формы;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;

знать:

- простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;
- понятие о циклических и смешанных формах;
- функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в вокальных произведениях.

владеть :

- профессиональной терминологией.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с Церковным образовательным стандартом по данному направлению:

а) общих компетенций

ОК-3	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
(код)	(наименование)
ОК 7.	Использовать умения и знания учебных дисциплин в профессиональной деятельности.
(код)	(наименование)

б) профессиональных компетенций

ПК 1.	Целостно, духовно и эстетически воспринимать православные
-------	---

	церковные произведения и исполнять их в соответствии с православной церковной традицией.
(код)	(наименование)
ПК 4.	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания и практические навыки в процессе поиска интерпретаторских решений.
(код)	(наименование)
ПК 7.	Использовать знания в области основ православия, психологии и педагогики, и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
(код)	(наименование)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Анализ музыкальных форм» изучается на 3 курсе (5 и 6 семестры). Курс «Анализ музыкальных форм» относится к базовым дисциплинам Музыкально-теоретического модуля и является одним из предметов, определяющих профессиональную подготовку будущих регентов.

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся

Для лучшего освоения данной дисциплины необходимы знания по элементарной теории музыки, сольфеджио, гармонии, музыкальной литературе, владение игрой на фортепиано, а также знакомство с пением на клиросе.

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

Навыки и умения, полученные при изучении данного предмета, могут быть использованы в дальнейшем при изучении таких дисциплин как «Зарубежная музыкальная литература», «Отечественная музыкальная литература», «Вокальный ансамбль», «Хоровая аранжировка», «Хоровая литература», а также при прохождении всех видов практик.

Преподавание анализа музыкальных произведений усиливает межпредметные связи, дает свободу понимания различных стилевых пластов, течений, индивидуальных авторских стилей, углубляет и расширяет диапазон знаний и способствует профессиональному росту будущих регентов

4. Объем дисциплины

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 64 академических часа, в том числе:

- 5 семестр - 32 часа,
- 6 семестр - 32 часа.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Наименование разделов и тем	Семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости		
		Занятия лекционного типа	Практические занятия	Всего часов по теме	Компетенции			
Раздел 1. Методологические основы анализа музыкальных произведений. Период.	5							
Тема 1.1. Введение	5	2		2				
Тема 1.2. Синтаксис. Формообразующие функции и принципы развития.	5	4		4				
Тема 1.3. Слово и музыка.	5	4		4	ОК-3, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-7,	Выполнение индивидуальных заданий, устный и письменный опрос		
Тема 1.4. Период.	5	4		4				
Раздел 2. Строфические, простые и сложные формы.	5							
Тема 2.1. Куплетно-строфические формы.	5	4		4				
Тема 2.2. Простые формы.	5	4		4				
Тема 2.3. Сложные формы.	5	4		4				
Тема 2.4. Промежуточные и двойные формы.	5	2		2				
Тема 2.5. Контрастно-составные формы.	5	2		2				
Контрольный урок	5		2	2				
Итого за семестр		30	2	32				
Раздел 3. Полифонические формы. Рондо. Вариационные формы.							ОК-3, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-7,	Выполнение индивидуальных заданий, устный и письменный опрос
Тема 3.1. Полифонические формы.		4		4				
Тема 3.2. Рондо.		4		4				
Тема 3.3. Вариационные формы.		4		4				
Раздел 4. Сонатная форма. Циклические и смешанные формы.								
Тема 4.1. Сонатная форма.		4		4	ОК-3,	Выполн		

Тема 4.2. Разновидности сонатной формы.		4		4	ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-7,	ение индивидуальных заданий, устный и письменный опрос
Тема 4.3. Рондо-соната.		4		4		
Тема 4.4. Смешанные и свободные одночастные формы.		4		4		
Тема 4.5. Циклические формы.		4		4		
Итого за семестр		32		32		
Всего по дисциплине		62	2	64		
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой						

5.2 Развернутый тематический план занятий

Раздел 1. Методологические основы анализа музыкальных произведений. Период.

Тема 1.1. Введение. Понятия музыкальной формы, жанра, стиля.

Тема 1.2. Синтаксис. Формообразующие функции и принципы развития.

Синтаксические структуры. Функции частей музыкальной формы. Типы изложения. Принципы тематического развития.

Тема 1.3. Слово и музыка.

Смысловое и ритмоинтонационное взаимодействие слова и музыки.

Тема 1.4. Период. Формообразующие основы периода. Структура классического периода. Виды периода.

Раздел 2. Строфические, простые и сложные формы.

Тема 2.1. Куплетно-строфические формы. Понятие и типы куплетно-строфических форм.

Тема 2.2. Простые формы. Понятие простых форм. Простая двухчастная. Её разновидности и применение. Простая трёхчастная форма, её разновидности и применение.

Тема 2.3. Сложные формы. Понятие сложных форм. Сложная трёхчастная форма, её разновидности и применение. Сложная двухчастная форма, её разновидности и применение.

Тема 2.4. Промежуточные и двойные формы. Структурные признаки промежуточных форм, сверхсложная форма. Повтор частей. Принцип образования двойных форм.

Тема 2.5. Контрастно-составные формы. Признаки контрастно-составной формы, средства объединения частей.

Раздел 3. Полифонические формы. Рондо. Вариационные формы.

Тема 3.1. Полифонические формы. Полифония. Имитация и её виды. Канон. Фуга. Инвенция.

Тема 3.2. Рондо. Формообразующий принцип рондо, его происхождение. Старинное. Классическое и послеклассическое рондо.

Тема 3.3. Вариационные формы. Вариационный принцип. Оstinатные, строгие и свободные вариации.

Раздел 4. Сонатная форма. Циклические и смешанные формы.

Тема 4.1. Сонатная форма. Сонатность. Строение основных разделов сонатной формы.

Тема 4.2. Разновидности сонатной формы. Сонатная форма без разработки, с эпизодом. Старосонатная форма. Форма классического концерта с двойной экспозицией.

Тема 4.3. Рондо-соната. Признаки рондо и сонаты. Разновидности рондо-сонаты.

Тема 4.4. смешанные и свободные одночастные формы. Общие свойства и особенности свободных и смешанных форм. Их происхождение и применение.

Тема 4.5. Циклические формы. Особенности циклической формы и средства её объединения. Сюита. Сонатно-симфонический цикл. Вокальные циклические формы. Оперные формы.

6. Перечень контрольных вопросов к зачету (экзамену)

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Перечень заданий к зачету:

1. Анализ средств музыкальной выразительности.
2. Анализ периодов
3. Анализ произведений, написанных в простой двухчастной форме
4. Анализ произведений, написанных в простой трёхчастной форме
5. Анализ произведений, написанных в сложной трёхчастной форме
6. Анализ произведений, написанных в форме вариаций
7. Анализ произведений, написанных в форме рондо
8. Анализ произведений, написанных в сонатной форме
9. Анализ сюит и. С. Баха
10. Анализ сонатно-симфонических циклов
11. Анализ полифонических форм
12. Анализ опер

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
	Зачет в 6 семестре
уметь:	
выполнять анализ музыкальной формы;	Письменная работа
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	Контрольный опрос
рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;	Контрольный опрос
знать:	
простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и рондо-сонату;	Письменная работа
понятие о циклических и смешанных формах;	Контрольный опрос
функции частей музыкальной формы;	Контрольный опрос
специфику формообразования в вокальных произведениях.	Контрольный опрос

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основные источники:

1. Анализ вокальных произведений. Учебник под ред. Коловского. Л. 1988
2. Мазель Л. Строеие музыкальных произведений. М. 1979
3. Способин И. Музыкальная форма. М. 1979
4. Тюлин Ю. и др. Музыкальная форма. М. 1974

Дополнительные источники:

1. Гейлиг М. Форма в русской классической опере. М. 1968
2. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М. 1967
3. Протопопов В. Контрастно-составные формы. «Советская музыка». 1962
4. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке. М. 1968

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: фортепиано, нотная литература.
Технические средства обучения: CD или DVD-проигрыватель.